

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE IMAGEN Y SONIDO

HISTORIA ANALÍTICA DE LOS MEDIOS INTERNACIONALES

Profesor titular: Lic. Ricardo Manetti
Profesor asociado: Lic. María Valdez
Jefe de trabajos prácticos: Lic. Constanza Burucua

Fundamentos. El cine es el lenguaje de expresión artística y de comunicación que dio forma y contenido a los medios audiovisuales de este siglo. Desde él surgieron otros lenguajes sociales de comunicación, sobre todo electrónicos, que tomaron sus formas de narración y de representación, tanto en lo significativo (sentido) como en lo formal (significante).

El conocimiento fílmico y la posibilidad de producir sentido a partir de él y el aprendizaje del pensamiento analítico-crítico-estético existente sobre las películas son hechos incontrovertibles. La historia de los medios y del cine en particular debe ser asociada con el análisis y con la interpretación, así como con la necesidad de establecer un correcto léxico distintivo, en lo técnico y en lo significativo.

La historia del cine y de los medios derivados expone el avance y las transformaciones del siglo, a través de fuentes diversas --fílmicas, literarias, documentales, ensayísticas, etc-- pero, básicamente, intenta la producción de sentido desde la visión y lectura de los films y desde el análisis de las circunstancias individuales, sociales, tecnológicas y artísticas de las que es emergente.

Objetivos de conocimiento, de comprensión y de aplicación. Se incentivará en la enseñanza la *lectura audiovisual* de los films trabajados, ubicándolos temporalmente. El programa está organizado en módulos temático-temporales, de ahí que no busque seguir una cronología estricta, sino que se articula según aspectos que hacen a la esencia de la cinematografía y que son aquellos cuyo progreso merece consideración aparte. Cada módulo propone un tema y su punto de partida, intentando un desarrollo interno progresivo (en algunos casos hasta el presente).

Esta estructura conceptual intenta evitar la mera cronologización, aunque ésta sea necesaria bajo la forma de líneas de tiempo que se van completando en el recorrido por el programa. Cada módulo no es independiente de los otros y, seguramente, muchos conceptos enunciados en los módulos tercero o cuarto deberán exponerse en los módulos uno o dos, sin perjuicio de que más tarde se vuelva al tema y se desarrolle más ampliamente.

El desarrollo del programa modular obliga al docente y a los alumnos a un ejercicio permanente de ida y vuelta en la cronología. Para ello, la idea de esbozar una *línea de tiempo* (sincrónica y diacrónica) desde la clase inicial con la finalidad de ir completándola en el transcurso o de ir intercalando los que sea necesario y donde corresponda.

Los alumnos se pondrán en contacto directo con los films o con otros textos audiovisuales. También con la bibliografía básica relacionada con cada tema, dando a entender que, en una materia como ésta ningún film o realizador está solo: lo acompaña el aporte crítico-estético-ético que hace referencia a ellos.

No es recomendable la visión de largometrajes completos durante el horario de las clases. Es deseable que el profesor trabaje con los segmentos apropiados de los films que destine al análisis y demostración de por qué merecen figurar en su exposición teórica. Las obras fílmicas que deben ser vistas completas en clase -por imposibilidad de acceso de otro modo al material- convendría que se

exhiban en funciones especiales para un número grande de alumnos o, en su defecto, en los trabajos prácticos. El videocassette es asimismo un artefacto subsidiario y útil en las etapas de aprendizaje.

Contenidos.

1.- LA HISTORIA Y EL TIEMPO. LA HISTORIA DEL CINE

La historia del cine. La historia en el cine. El cine en la historia. Fuentes y objeto. Terminología básica: Modelo de Representación Institucional (MRI); Significante/Significado; modelo genérico/cine "de autor"; significado y sentido.

Bibliografía:

- FERRO, Marc, "Cine e Historia", Barcelona, Ed. Gustavo Gili.
COSTA, Antonio, "Saber ver el cine", Barcelona, 1988, Paidós, serie "Instrumentos" (recomendado: desde pág. 30).
SORLIN, Pierre, "Sociología del cine", México, FCE, 1985 (primera parte).
MONTERDE, José Enrique, "Cine, historia y enseñanza", Barcelona, Laia Ed., 1986.
GUBERN, Roman, "Mensajes icónicos en la cultura de masas", Barcelona, Lumen, 1974.
COOK, Pam, "The Cinema Book", Londres, 1985 (especialmente, la Introducción)
GUBERN, Roman, "La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea", Barcelona, 1987, Ed. Gustavo Gili, col. MassMedia (especialmente, caps. 2, 3 y 6).
BURCH, Noel, "El tragaluz del infinito", Madrid, Cátedra, 1989
TALENS, Jenaro, "El ojo tachado", Madrid, Cátedra, 1987 (básicamente, la Introducción).

2.- LA IMAGEN Y EL MOVIMIENTO

El cine como "construcción" de lo real: lo *verosímil* fílmico. Impresión de realidad. Los films de Lumière. El cine, entretenimiento de la era de la Revolución Industrial. El encuadre: marco y referente. El primer plano y el "cierre en iris". Sentido de una gramática fílmica. Ontología de la imagen (Bazin). Realismo y representación.

Filmografía:

- Películas de Louis Lumière.
Primitivos de Melies y Edison.
Porter, Edwin S., *La vida de un bombero americano* (1902)
y *El gran asalto al tren*, 1903.
Films de la Escuela de Brighton (1897-1905).
Cortos de David W. Griffith

Bibliografía:

- SANCHEZ BIOSCA, Vicente, "Teoría del montaje cinematográfico", Barcelona, Paidós, 1996.
Todo el libro es obligatorio.
ALONSO GARCIA, Luis, "Primordial, primitivo, antiguo y clásico: los modos de representación en cine hasta 1925", en revista *Banda Aparte*, febrero de 1996, España.
BARTHES, Roland, "El efecto de realidad", artículo en VV.AA., "Lo verosímil", Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.
METZ, Christian, "Acerca de la impresión de realidad en el cine", art. en "Ensayos sobre la significación en el cine", Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.
AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain y otros, "Estética del cine", Barcelona, Paidós, 1985, capítulo 3.
BURCH, Noel, "El tragaluz del infinito", Madrid, Cátedra.

BURCH, Noel, "Autores: Carl Theodore Dreyer"; "Modos de representación: Porter o la ambivalencia", artículos en "Itinerarios", Bilbao, Ed de la Caja de Ahorros Vizcaína, 1985.

GUBERN, Roman, "Mensajes icónicos...", cap. 2.

BRUNETTA, Gian-Piero, "Edwin S. Porter", art. en "Nacimiento del relato cinematográfico", Madrid, Cátedra, 1987.

3.- LA NARRACION Y EL MODELO DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL

Constitución del Modelo de Representación Institucional (MRI) o clásico (Burch y su postura crítica). Concepto de *diégesis* (Metz). David Wark Griffith: el nacimiento del *relato*. Sintaxis fílmica. Concepto funcional de "puesta en escena". Los géneros (Western, melodrama, cine negro). Lo fílmico y lo cinematográfico, como conceptos distintivos.

Gender y *Genre*: el género como construcción cultural. Laura Mulvey y la mujer en la narración clásica. La crisis del orden tradicional en el cine. Buster Keaton y Sherlock Jr. El desplazamiento del sujeto en el cine moderno: enunciados y puntos de vista.

Filmografía:

Griffith, D.W., El nacimiento de una nación, 1915

Intolerancia, 1916

Keaton, Buster, Sherlock Jr., 1924

Welles, Orson, El ciudadano, 1941

Soberbia, 1942

La dama de Shanghai, 1947

Curtiz, Michael, Casablanca, 1942

Rapper, Irving, La extraña pasajera, 1942

Hitchcock, Alfred, Rebeca, 1940

La ventana indiscreta, 1954

Bibliografía:

BRUNETTA, Gian-Piero, "Nacimiento del relato cinematográfico".

BURCH, Noel, "El tragaluz del infinito".

METZ, Christian, "Ensayos sobre la significación en el cine".

MIGUEL BORRAS, Mercedes, "Una ventana situada en la paradoja", en revista Banda Aparte, febrero de 1996, España.

NEALE, Steve, "Cuestiones de género".

BAZIN, André, "La evolución del lenguaje cinematográfico", en "Qué es el cine", Madrid, Rialp, 1990.

HUESO MONTON, Luis, "Los géneros cinematográficos", Burgos, Ed. Mensajero, 1983.

ECO, Umberto, "Casablanca, o el renacimiento de los dioses", en "La estrategia de la ilusión", Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1986.

MULVEY, Laura, "Placer visual y cine narrativo", en Documentos de trabajo, Series B/C, vol. I, julio de 1988, Instituto de Cine, Radio y Televisión de Valencia, España.

ZUNZUNEGUI, Santos, "Palimpsesto Welles", en "La mirada cercana. Microanálisis fílmico", Barcelona, Paidós, 1996.

BUSCOMBE, Edward, "The Idea of Genre in the American Cinema", art. en GRANT, Barry Keith (compilador), "Film Genre Reader", Austin, Universidad of Texas, 1986.

COOK, Pam, "The Cinema Book", artículo sobre género, Londres, BFI, 1985.

CASSETTI, Francesco, y DI CHIO, Federico, "Cómo analizar un film", Barcelona, Paidós, 1991 (especialmente, caps. 5 y 6).

CHATMAN, Seymour, "Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine", Madrid, Taurus-Alfaguara, 1990.

GONZALEZ REQUENA, Jesús, "El sistema de representación clásico y las escrituras manieristas", en "La metáfora del espejo", Valencia, Instituto de Cine, Radio y Televisión, 1986.

CARRINGER, Robert, "Cómo se hizo Ciudadano Kane", Barcelona, Ultramar, 1987.

ROPARS, Marie Claire, "Narración y significado", y GONZALEZ REQUENA, Jesús, "La modernidad (?) de Citizen Kane", en rev. Contracampo, No. 34, Madrid, 1984.

CASETTI, Francesco, "Citizen Kane", art. en "El film y su espectador", Madrid, Cátedra, 1989.

ELSAESSER, Thomas (compilador), "Early Cinema. Space, frame, narrative", Londres, BFI, 1990 (texto de consulta: abarca el tema de la narración y la constitución del MRI, antes de Griffith).

4.- EL MONTAJE. SINTAGMA Y PARADIGMA

Evolución del montaje. Kulechov. Formas del montaje. Selección y combinación. Metáfora: sinécdoque y metonimia. Funciones del montaje. Griffith y el montaje paralelo. Eisenstein y el montaje ideológico. Pudovkin y el montaje poético. El "cine ojo" (Vertov). Béla Balázs: teoría del montaje. El cine de la transparencia y el cine de la opacidad (André Bazin). El plano-secuencia. Orson Welles, Alfred Hitchcock y Andrei Tarkovski. Deconstrucción del relato clásico: Orson Welles, Kenneth Anger y Jean Luc Godard.

Filmografía:

Eisenstein, Sergei, *La huelga*, 1924

El acorazado Potemkin, 1925

Octubre, 1927

Pudovkin, Vsevolod, *La madre*, 1926

Vertov, Dziga, *El hombre de la cámara*, 1927

Hitchcock, Alfred, *Vértigo*, 1958

Psicosis, 1960

Welles, Orson, *Sed de mal*, 1957

Godard, Jean Luc, *Sin aliento*, 1959

Vivir su vida, 1962

Tarkovsky, ejemplificación en sus diferentes films.

Bibliografía:

REISZ, Karel, "Técnica del montaje cinematográfico", Madrid, Taurus, 1960.

SANCHEZ BIOSCA, Vicente, "Teoría del montaje cinematográfico", Valencia, Filmoteca de la Generalitat de Valencia, 1991.

COOK, David A., "A History of Narrative Film", New York/London, Norton & Company, 1981, cap. 5: "Soviet Silent Cinema and the Theory of Montage, 1917-1931".

EISENSTEIN, S., "Anotaciones de un director de cine", Moscú, Progreso Ed., s/f.

EISENSTEIN, S., "Cinematismo", Buenos Aires, Cortiso, 1982, artículo: "La historia del gran plano a través de la historia del arte".

BAZIN, André, "Qué es el cine".

PUDOVKIN, V., "El montaje en el film", y BALAZS, B, "El montaje", en ROMAGUERA I RAMIO, Joaquim y ALSINA THEVENET, Homero, "Textos y manifiestos del cine".

TARKOVSKI, Andrei, "Sculpting in Time", New York, Alfred Knopf Ed., 1987 (Hay traducción española, "Esculpir en el tiempo", Madrid, Rialp, 1991).

TUROVSKAIA, Maya, "Tarkovski. Cinema as Poetry", London/Boston, Faber & Faber, 1989.

VILLAIN, Dominique, "El montaje", Cátedra, 1994.

5.- LOS MOVIMIENTOS ESTETICOS

Renovación, vanguardia y utopías. Cine y sociedad. Film e ideología. Cine de la imagen y cine de la realidad (Bazin). Expresionismo alemán. Su derivación en el cine de terror y en el cine "negro". La Vanguardia francesa. Dadaísmo y Surrealismo. El realismo poético francés. Proyección de los "movimientos" en el cine contemporáneo. Vanguardia y neovanguardia.

Filmografía:

Wiene, Robert, *El gabinete del doctor Caligari*, 1919
Murnau, Friedrich W., *Nosferatu, una sinfonía del horror*, 1921
Lang, Fritz, *Metrópolis*, 1926.
Buñuel, Luis, *Un perro andaluz*, 1928
Clair, René, *Entreacto*, 1924
Ruttmann, Walther, *Berlín, sinfonía de una gran ciudad*, 1927
Dulac, Germaine, *La caracola y el clérigo*, 1928
Anger, Kenneth, *Scorpio Rising*, 1963
Fireworks, 1949

Bibliografía:

BAZIN, "Qué es el cine", Madrid, Rialp., varias ediciones.
TUDOR, Andrew, "Cine y comunicación social", Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1975, cap. 7.
SORLIN, Pierre, "Sociología del cine"
TALENS, Jenaro, "El ojo tachado".
EISNER, Lotte, "La pantalla diabólica", Buenos Aires, Losange, 1955 (hay edición española, "La pantalla demoníaca", Madrid, Cátedra, 1988).
KRAKAUER, Siegfried, "De Caligari a Hitler, historia psicológica del cine alemán", Buenos Aires, Nueva Visión, 1961 (hay edición española, "De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán", Barcelona, Paidós, 1985).
PRAWER, S.S., "Caligari's Children. The film as Tale of Terror", Oxford University Press, 1980.
BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin, "Film Art. An Introduction", University of Wisconsin, 1993.
CASTY, Alan, ""Development of the film. An interpretative History", Harcourt Brace, New York, 1973.

6.- EVIDENCIA DE LA ESCRITURA FILMICA: EL CINE DE AUTOR

El concepto de "autor" frente al de Modelo de Representación Institucional (MRI). El cine se reencuentra con las vanguardias. La modernidad en el cine. La escritura fílmica clásica comienza a ser enunciada, evidenciada y denunciada. Antecedentes: el cine nórdico, G.W.Pabst, Josef Von Sternberg y Yasujiro Ozu. Los *Cahiers du Cinéma* y la "Nouvelle Vague". Las nuevas cinematografías nacionales y sus formas de producción independiente. Metalenguaje y deconstrucción. Experimentalismo.

El cine desde los 80 y las metamorfosis continuas: eclecticismo. Estética del "serial" y del fragmento. La cultura de lo posgenérico. El cine entre los medios electrónicos. La escritura neobarroca. El intertexto posmoderno.

Filmografía:

Pabst, G.W., *Lulú (o La caja de Pandora)*, 1928
Von Sternberg, Josef, *Shangai Express*, 1932
Resnais, Alain, *Hiroshima Mon Amour*, 1959
Truffaut, Francois, *Los 400 golpes*, 1959
Fellini, Federico, *Fellini, 8 y medio*, 1964
Antonioni, Michelangelo, *Blow Up*, 1966
Cortos experimentales de Andy Warholl
Godard, Jean Luc, *Masculino/Femenino*, 1966

Wajda, Andrzej, *Cenizas y diamantes*, 1965
Scorsese, Martín, *La edad de la inocencia*, 1993

Bibliografía:

- GONZALES REQUENA, "Film, texto, semiótica", Madrid, rev. *Contracampo*, No. 13, 1980.
FOUCAULT, Michel, "¿Qué es el autor?", varias ediciones.
BARTHES, Roland, "El grado cero de la escritura", Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1967 (hay otras ediciones).
CABRERA INFANTE, Guillermo, "El bacilo de Hitchcock" y "Orson Welles, un genio demasiado frecuente", en "Arcadia todas las noches", Madrid, Alfaguara, 1995 (1978).
CAUGHIE, John (compilador), "Theories of Authorship", Londres, BFI, 1986 (contiene artículos de diversos ensayistas sobre John Ford, Cahiers du Cinéma y teoría del cine de autor).
VON STROHEIM, Erich, "Greed", Londres-Boston, Faber & Faber, 1989 (contiene el guión del film y varios ensayos sobre el mismo y su autor).
VV.AA., "Nouvelle Vague. Cien nombres para una nueva ola", Valencia, Els Quaderns de la Mostra, Fernando Torres Editor., 1984.
SICLIER, Jacques, "La nueva ola", Madrid, Rialp, 1962.
ESPAÑA, Claudio, "Michelangelo Antonioni, precursor del cine sobre el hombre en crisis",
VOLTA, Luigi, "Antonioni y la estética de los tiempos muertos", en ESPAÑA, C y VOLTA, L. (compiladores), "La realidad obstinada. Apuntes sobre el cine italiano", Buenos Aires, Corregidor, 1992.
DE MIGUEL, Casilda, "Lo genérico y lo postgenérico", en Cuadernos Cinematográficos, No. 7, Valladolid, 1991.
BAUDRILLARD, Jean, "El maléfico demonio de las imágenes", conferencia (traducción de la cátedra).
ECO, Umberto, "La innovación en el serial", art. en "De los espejos y otros ensayos".
GONZALES REQUENA, "El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad", Cátedra, 1989.
MAQUA, Javier, "El docudrama, fronteras de la ficción", Cátedra, 1992.
BAUDRILLARD, BETTETINI, VIRILIO y otros, "Videoculturas de fin de siglo", Cátedra, 1989.

Bibliografía general:

- SADOUL, Georges, "Historia del cine universal, varias ediciones: Losange o Siglo XXI.
JEANNE, René y FORD, Charles, "Historia ilustrada del cine", 3 vols., Alianza Editorial.
GUBERN, Roman, "Historia del cine", 2 vols, Lumen Ed. (hay edición ilustrada, 3 vols., ed. Baber).
BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin, "Film History, an introduction", University of Wisconsin, 1994.
LO DUCA, "Historia del cine", Cuaderno, EUDEBA.
VV.AA., "Historia universal del cine", Planeta Editorial, edición en 182 fascículos (reeditada en 26 volúmenes).
VV.AA., "Cien años de cine", 2 vols., La Nación, 1996.
VV.AA., "El cine. enciclopedia Salvat del séptimo arte", Salvat, edición en 154 fascículos.

Los profesores y ayudantes de trabajos prácticos indicarán la filmografía y la bibliografía obligatorias así como nuevos textos u otros que reemplacen a los aquí anotados, necesarios para aprobar la materia.

Profesor Ricardo Manetti
1997

